

Mc
Graw
Hill

Education

ART

美术教育学系列译丛

艺术的阐释

INTERPRETING ART
Reflecting, Wondering, and Responding

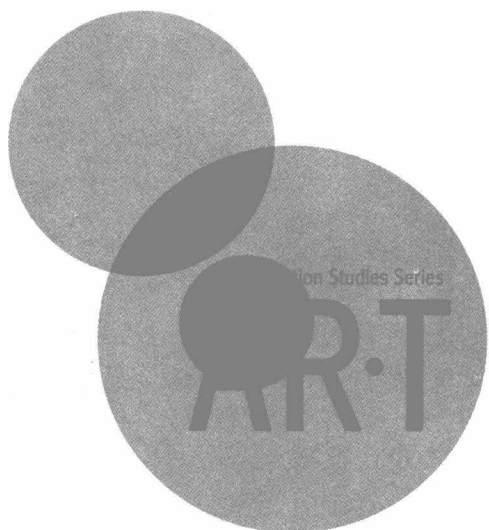
Mc
Graw
Hill

特里·巴莱特 著
Terry Barrett

徐蕾 王春辰 译

Education Studies Series
ART

湖南美术出版社

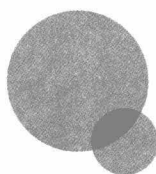

美术教育学系列译丛

艺术的阐释

特里·巴莱特 著

徐蕾、王春辰 译
湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术的阐释 / (美) 巴莱特著; 王春辰, 徐蕾译. —长沙: 湖南美术出版社, 2008. 4

(美术教育学系列译丛)

书名原文: Interpreting Art: Reflecting, Wondering, and Responding

ISBN 978-7-5356-2918-0

I. 艺... II. ①巴... ②王... ③徐... III. 艺术评论-方法论
IV. J05-03

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第043601号

Terry Barrett

Interpreting Art: Reflecting, Wondering, and Responding

ISBN 0-7674-1648-1

Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Original language published by The McGraw-Hill companies, Inc.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and Hunan Fine Arts Publishing House.

本书中文简体字翻译版由湖南美术出版社和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有McGraw-Hill公司防伪标签, 无标签者不得销售。

湖南省版权局著作权合同登记号: 18-2006-065

艺术的阐释

责任编辑: 黄 啸

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 嘉伟文化

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

开 本: 787×1094 1/16

印 张: 16.75

版 次: 2008年8月第1版

2008年8月第1次印刷

印 数: 1-3000册

书 号: ISBN 978-7-5356-2918-0

定 价: 48.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

总 序

看着手边这些将要付梓的第一批译著，作为丛书的主编，心中的快乐是难以言喻的。算起来竟然三年的时间过去了。这套译丛的翻译和出版凝聚了多方面的心血和力量。终于面世虽不免忐忑，但相信瑕不掩瑜，原著的精彩以及中译本对于中国当下快速发展的美术教育的意义，我深信不疑。在此，我满怀感激之情，回忆为这套译丛的诞生奉献心力的人与事。

首先应当感谢中央美术学院领导和美国哥伦比亚大学美术教育专业朱迪斯·博顿（Judith Burton）教授对我的一份信任和重托：2004年底，我赴美国哥伦比亚大学教育学院美术教育专业作一个月的学术考察，为正在起步的中央美术学院的美术教育学系的学科建设和课程架构寻找思路和经验。而此前半年，朱迪斯·博顿教授和她的教学团队一行四人，已经做客美院，在双方共同主办的研修班上，现身说法地呈现了他们浓缩版的研究生核心课程。再次在纽约相见，已经像老朋友一样亲切了。身处哥伦比亚大学其境，哥大美术教育专业的学术旨趣、课堂氛围、教师团队、学生的精神面貌，给我以深深的感动。

来自崇尚科学、追求真相的理性精神，也来自担当社会责任以及追求人性深度关怀的激情，朱迪斯·博顿教授和她的同事们，早已磨合练就成了一支高度专业化的、充满社会责任感和实践精神、精力充沛、团结合作的教学团队，他们紧紧围绕美术教育这个轴心，发展出了经过重新审视和整合的哲学、历史学、心理学、美术学、博物馆教育、课程论和教学法。在同心圆式的课程

结构中，每一门课程都在践行着理论与实践紧密结合的原则，每一门课程都力求相互交集照应，每一门课程都在凸现以人为本的深度反思与发问，每一门课程都以培养发现问题与解决问题的能力为旨归，而他们的课程内容和课程结构本身也处在不断地反思和发展之中。

使我印象尤为深刻的，是哥伦比亚大学的“师范学院标准”，即“TC标准”，作为学院的培养目标和评估标准，其包含了如下五项要求：1、探究和反思的实践者；2、负责任的、终身的学习者和实践者；3、以学生为中心的专业教育工作者；4、有效的合作者；5、主张社会公正和多元化。这五项要求都是针对未来的教师而言的，对应着这五项具有明确价值判断的世界观层级的抽象表述，师范学院的不同专业均从概述、结果（意向、知识、技能）和评价三个方面，进一步将其转化为各自具体的专业理解和要求。又是同心圆结构：不仅是价值观、知识观、方法论的同心圆，也是对学生和教师要求的同心圆，还是校内学习和终身学习目标的同心圆。那一个月，我天天听课，沉浸在哥大的校园文化和课堂教学中，也多次随考核研究生教学实习的教授，驱车去纽约郊区的中小学听美术课，一再感受着一种追求社会进步和教育公平理想而极富实践感的哥大精神。在师范学院大楼的入口处，有一座不大的杜威头像，与学院的历史照片和其他重要人物的雕像一道，排列在长长的走廊两侧。我望着那颗消瘦而倔强的头颅，深感他的精神召唤的力量。五十多年前的杜威，虽死犹生，他的思想和实践，已经深深潜入了哥大的学术

传统，至今光耀烛照。

课程建设需要丰富的学术文本。作为研究生课程的参考书目，除了经典文献，还必须能够同步分享国际知识界和美术教育界的当下发展。因此书目的选择也是我在哥大课程考察的课题之一。我把目光锁定在美术教育学专业各个课程的教授开列的参考书目上。这里不能不提到潘晴博士，当时她正在哥伦比亚大学博顿教授门下攻读美术教育专业的博士学位。她精力充沛，光彩照人，对人热情而不轻佻，做事严谨守约而细腻周到。她的英语极为娴熟，工作效率很高，我深感教授们对她的喜爱，有她做沟通双方的桥梁，事半功倍。她为我一一找到各位教授，请他们在各自长长的参考书目清单中，选择推荐最重要的书目。有一晚，她陪我到学校电脑房，上网查阅我们要寻找的书，一口气连续工作了三四个小时，最终将订购书籍的事全部搞定了。那份订单正是读者面前这套《美术教育学译丛》的原始构想。毋庸讳言，最终出现在这套译丛中的书目，有相当的偶然性，这是因为回国后，与国外出版商谈判中文版权并获得授权，常有十分无奈的情况，例如，久无应答，或告知中文版权已售，其结果不免模糊了原先书目序列的学术逻辑。

翻译队伍是至关重要的因素，除了中央美院方面可以组织到的有专业基础、翻译经验和个人兴趣的教师参与，还需要更多人手。事有机缘，我曾邀请王柯平教授为研究生部的博士生班讲授西方艺术哲学中本雅明、阿多诺的美学，当时随意请教美术教育方面的西方译著，不想他本人便是四川人民出版社出版、滕守尧先生主编的“美学、设计、艺术教育丛书”的主要译者。90年代以来，国内已经出版的具有广泛影响的国外美术教育著作的译丛，一套是湖南美术出版社出版、尹少淳先生主编的“美术教育译丛”，另一套就是王柯平先生参与的四川人民出版社的译著丛书，其规模之大，至今仍源源不断地有新译著问世。两套丛书引进了西方现当代美术教育史中的经典著作以及“跨学科美术教育”（又译为“学科基础上的美术教育”）的代表著作，在新世纪

以来国内如火如荼的美术基础教育新课改中，已经显示出了越来越重要的作用。与已有两套丛书的视角略有差异，本套译著的选目，因为来自当下哥伦比亚大学美术教育专业研究生的参考书目，除了版本是最新的以外，既包含有关基础理论的著作，更包含了具操作性的中小学课程设计的研究著作。或许读者会奇怪选题芜杂，但细读之后，一定会发现它们内在旨趣的一致性，即理论与实践的紧密结合、问题发现与问题解决的指向性、以及不同学科在问题解决中的紧密关联和互相支援。王柯平教授给予我们的工作以热情的理解和支持，由于他的介绍，他的前后几届跨学科文化研究方向的研究生，加盟了本套丛书的译者队伍，为翻译工作提供了生力军。

无论如何，这是一项巨大的工程，需要有实力有胆识的出版社支持。美术界的湘军历来有名气，湖南美术出版社更像是他们的大本营，他们自出奇兵，把出版放在当代艺术和艺术教育的大格局中来，魄力、雄心与苦干无人能敌。90年代以来，单是在基础美术教育领域中，他们既推经典图书，又推领军人物，至今集出版、研究和教师培训于一体。这次他们独家承担译著丛书的出版工作，奉献于基础美术教育的热诚可见一斑。

21世纪的中国，随着民主政治和公民社会的发展，基础美术教育正在日益彰显出她的重要意义和无尽魅力。如果说当下美术界可有与'85新潮之深远意义相比的历史现象，那就是基础美术教育所进行的深入改革。艺术教育诉诸人性、人格、修养和创造力方面的独特的教育价值，将随着基础美术教育的全面更新、提升与展开，贡献于中华民族现代复兴的明天。

谁奉献于基础美术教育领域，谁就奉献于未来；谁引领基础美术教育领域，谁就引领未来。谨以此丛书的出版，献给心存大爱的同行、同道和同胞。

陈卫和
于中央美术学院
2008年6月

致 谢

我要写一本关于艺术阐释的书的梦想是与简·比提 (Jan Beatty) 在哥伦比亚的一家餐馆共进晚餐时实现的。那时简·比提是我的编辑，在梅菲尔德 (Mayfield) 出版公司工作。后来这家公司被麦格希尔 (McGraw-Hill) 收购。当简换到另外的职位时，麦格希尔的艺术编辑乔·汉森 (Joe Hanson) 接过这个项目，亲力亲为。他对这个项目投入饱满的热情并确保了他的完成。

向麦格希尔的制作人员让娜·施赖贝尔 (Jeanne Schreiber)、罗宾·穆亚 (Robin Mouat)、沙龙·斯普罗科 (Sharon Spurlock)、艾玛·吉赛利 (Emma Ghiselli)、布里安·佩克 (Brian Pecko) 和大卫·萨顿 (David Sutton) 致以感谢。

感谢以下专家对本书的评论：佐治亚大学的卡罗尔·亨利 (Carole Henry)；圣巴巴拉城市学院的托马斯·拉森 (Thomas Larson)；佛罗里达州立大学的萨利·麦克洛里 (Sally McRorie)；加利福尼亚州立理工大学的凯

思·狄尔斯 (Keith Dills)；犹他大学的玛莉·F·弗朗塞 (Mary F. Francey)；明尼苏达大学的马西娅·伊顿 (Marcia Eaton)；不列颠哥伦比亚大学的丽塔·欧文 (Rita Irwin) 和密苏里大学的凯瑟琳·科 (Kathryn Coe)。

感谢俄亥俄州立大学艺术教育系的主席吉姆·赫琴 (Jim Hutchen) 对撰写本书的支持并提供了有利的环境。我的大姐巴里·让·巴莱特 (Barrie Jean Barrett)，从专业艺术圈之外的角度对本书提出了独到的见解。尤其要感谢我的妻子苏珊·迈克尔·巴莱特 (Susan Michael Barrett) 为本书撰写所做的无私奉献，没有她的关爱和陪伴，就很难有本书的顺利完成。

感谢俄亥俄州立大学亨廷顿档案馆的简妮丝·格罗斯基 (Janice Glowski) 在正文撰写和选择图像方面提供的帮助。还要感谢维克斯内 (Wexner) 艺术中心的安·布伦姆内 (Ann Bremner) 和威廉姆·霍里根 (William Horrigan) 帮忙获得绘画的复制品。

导 论

阐释是基于好奇和思考之上的相关回应。在我们开始细细地感受和阐释艺术作品之前它们只是物质而已；而在此之后它们就有了生机，并且当我们对艺术作品进行思考，感到好奇，并对它们有所反应的时候，我们的身心也得到了愉悦。

本书意在写给那些对各种艺术的阐释性思考感兴趣的人。这本书的最终目的是帮助你以一种好奇的心态来看待艺术及其他现象，并且通过你所感受到的东西进行丰富的阐释性思考来满足你的好奇心。

这本书是关于你如何积极地去欣赏和阐释，积极地去倾听别人的阐释而不是被动地接受别人的阐释。读过此书之后，如果你想要去阐释艺术，去倾听和解读其他人对艺术的阐释，并且相信对艺术作品和别人对此艺术作品的反应你有有价值的东西要说，那么本书就算成功了。

阅读这本书的艺术专业的学生，可能会对任何一件艺术作品都能产生如此多的解读感到惊奇，而且发现解读出来的意义并不符合艺术家最初的创作意图。当艺术家勾勒线条时，其中已经赋予了意义；而当艺术家完成线条勾勒之后，观看者又赋予那些线条另外的意义。对作品进行阐释的观看者会认真严肃地对待这些线条。我希望

当艺术家读到这些由艺术作品所激发出来的见解和启示时，即艺术能够并且正在改变生活，会积极地投入、创作更多的艺术品。

艺术史专业的学生会发现多种多样的参考资料并不只是限于常规的艺术史课程中，还可以参照从远古到近代的艺术史的知识及现代艺术和视觉物体。我希望艺术史专业的学生在读过此书之后会更加专注于他们的研究，尤其是在阅读其他历史学家的研究重点和对某些艺术作品具体而多样的阐释等方面的时候。

我希望美学专业的学生站在美学家的立场或者相对的立场上来就艺术和意义这些哲学方面的主题进行研究，其中包括绝对意义和相对意义、艺术含义与意义、真理与阐释、多种阐释与对立的阐释以及阐释的标准等。作为审美者，学生也可能对美学家印象深刻并对其艺术品有自己独特的见解。

艺术教育专业的学生欣赏艺术品的角度完全不同于艺术史专家、批评家、艺术家和美学家，从而形成互补。艺术品的每一个优势会因为关注点的不同而不同。每一个优势又会与其他优势相互交叠，尤其是所有优势都集中在同一作品上的时候。我希望通过阅读本书，艺术教育专业的

学生将会知道艺术品本身具有的优势是多么的不同，因而会就艺术作品和由它们引出的重大问题加以辩论。如果本书写得成功的话，它会激发读者去自己探究由历史学家、批评家、艺术家和文学家所提出的新观点。

博物馆教育专业的学生在本书中会发现他们可以采用让参观者就博物馆中展出的作品进行互动性解读讨论的策略。本书还提出了激发参观者参与解读的新策略。博物馆的教育者每天都有很好的机会听到他们早已熟悉作品的新的、不同的阐释，因为参观者来自不同的城市和国家，都有各自他们独特的生活体验，这些因素影响了他们欣赏的对象和方式。

人文专业的学生在阅读本书时会知晓小说的作者、哲学家、诗人及历史学家对艺术品的评价。新闻专业的学生不但会对个人理解的过程感兴趣，还会对他们从艺术作品中挖掘出来的意义感兴趣。

如果本书写得成功的话，不论是哪个学科的读者，他们在欣赏艺术作品时，都会发觉自己受到鼓励并被激发去参与这场正在进行的令人激动的关于艺术品、它们所揭示的世界及人们的体验的讨论。

评价艺术

本书预设了艺术的正面价值。其中一个重要的假设就是通过艺术，人们可以表达其他形式无法表达的思想和感情。艺术品提供的知识和经验是其他方式无法给予的。一幅绘画作品表达的思想和情感的方式是论说文、图表、诗歌和故事所不能企及的。失去绘画、雕塑和摄影会失去很

多。但是，只有艺术品被阐释后才能提供知识和经验，不去阐释它们就等于失去。

艺术阐释的价值

阐释艺术有很多好处。当我们解读一件艺术品时，会在智力和情感上赋予它意义。我们感受这件作品，很有可能接受它（以我们自己理解的版本），并给予公开的或不公开的评价。当我们解读一件艺术品时，我们自己先在头脑中建构了那件作品的版本，然后去了解作品本身，体验它的独到之处及对世界和人类经验的独特视角。通过艺术家我们对世界有所了解，而正是这一点通常让人感到非常满足。

如果我们从自我反思的角度来解读，我们可能也会对自己有所了解：我们珍重什么、偏爱什么、抵制什么、接受什么。自我了解可能通过对那些吸引和排斥我们的艺术作品的解读来完成。

当我们选择向愿意倾听的人大声地阐释艺术时，我们就成为公共生活的积极参与者，而不是被动的观察者，越来越靠近集体而不是被孤立起来。我们相互交流观点，或许会认真地考虑、认真倾听我们的看法相同的人的观点。当有一组人为那些愿意倾听的观看者大声解读艺术时，我们不但有机会了解正在被阐释的作品，还有机会了解阐释作品的人。我们了解了艺术、了解了艺术家所表现的这个世界，并在这个阐释者群体中了解了彼此。

阐释的后果

阐释的后果可能是严肃甚至是严重的。2001

年2月26日，后来控制了阿富汗的宗教激进主义组织塔利班的最高统治者穆勒·穆罕默德·奥马尔颁布法令，宣称所有的雕像都是对伊斯兰教的侮辱。他命令道德部部长派人摧毁所有的雕像，包括公元5世纪雕刻的巨大佛像。¹其中一尊是世界上同类佛像中最高的，达53.34米。在包括伊斯兰教教徒²在内的全世界人的注目之下，塔利班士兵使用炸药，并朝佛像发射火箭推动的榴弹和炮弹，没有人能够劝阻穆勒停止破坏。

穆勒关于雕像是对神的侮辱的判断是基于他对《古兰经》上话语的阐释。《古兰经》是7世纪早期上帝揭示给穆罕默德的伊斯兰教的经文。很多穆斯林教徒和研究《古兰经》学者不同意穆勒的解释。

阐释的集中性

我们这个时代的重大事件都是围绕阐释展开的。在2001年晚期的《纽约时报周刊》的署名评论版面上，得克萨斯科技大学的医学教授亚伯拉罕·维格斯（Abraham Verghese）讨论了干细胞研究和美国政府对此的立法问题。在分析中，他援引了塔利班摧毁佛像的实例说：“众议院投票反对全部的人类克隆，其反对之突然、决定之果断、对反对者的惩罚力度之强，都让我想起塔利班和残酷的法令；没有具体分析，几乎不加区分，宗教激进主义的花言巧语淹没了有意义的辩论，然后就是一个关于社会需要的先验性宣告，随后就是发布的命令——摧毁佛像。”³

本书将不涉及来源于科学技术领域的阐释性问题及其道德内涵，但是会涉及艺术的阐释性问题

和伦理问题。我将会运用和分析解释性和评价性的论证，这种论证是用来解答艺术领域的难题的。对艺术的思考有益于转化成我们对世界的思考。

多种阐释、多种声音和多种参照

艺术产生反应。本书的一个主要假设是任何艺术作品或人造品都将会有不同观看者的不同的阐释。进一步的假设就是对世界的多种阐释比单一的阐释要好。支持这些假设的论据将贯穿本书。

一个推论性的假设就是对整个世界来说听到多种声音要比一种声音要好。当我们阅读关于艺术的书籍时，我们感兴趣的不仅是阐释，还有我们对阐释的方法及如何通过阐释者的选词、词性和语气找出其中细微的差别。也就是说，不止是对于艺术论述很重要的论证结论，还有论证过程本身。本书有意缩小了艺术及艺术作品阐释中的不确定差别。我们如何来讨论事物比我们讨论什么事物要重要得多。

本书对很多文章、书籍、目录和艺术作品作了详细的引用。列在其中的参考书目意在鼓励你自己去研究感兴趣的话题：某个艺术家的更多的作品，关于艺术家、作品和时期的更多的评论，或者是你所认同的某个历史学家或批评家的更多著作等。

视觉文化

视觉文化的概念包含了所有的人造物品，即“高雅的”、“通俗的”和介于两者之间的：“艺术”和“工艺”；“美术”和“广告艺

术”；保存在艺术博物馆和历史博物馆里的人造物品；在美术馆、商店、报刊亭出售的视觉制品；海报、绘画和印刷的摄影作品。面对如此大的范围，本书权衡了艺术博物馆、当代美术馆和表演场地中的艺术作品，精选了要讨论的人造物品。在此情况下，很多种作品都在考虑之列：来自不同大陆和不同时代的不同绘画流派、摄影、舞蹈、建筑和颇有争议的当代艺术。本书还包括通俗艺术，并鼓励对通俗艺术的阐释；讨论了包括商业广告和杂志封面在内的人造物品。

本书中的假设有：等级标签并不是很有用处；不同的人造物品来自不同社会环境并有多种的用途；所有的人造物品都可以阐释，并且应该被阐释。学会对一种人造物品的阐释有助于为阐释其他类别的人造物品提供信息。此外，在不同文化环境中工作的人们相互提供信息对人们会创作什么样的物品，如何来创作和为什么要创作这样的作品也会产生影响。

以西方为侧重点

本书侧重西方的作品。我假定本书大多数读者会是美国人，这意味着多样性；我也假定一个人生长于其中的文化或所继承的文化是开始阐释的自然基础。艺术作品主要选自西方作品，并有意地涵盖了众多的西方艺术家和阐释者。第五章阐释古代艺术和外国艺术，这一章是对15世纪由耆那教徒（Jains）建造的印度寺庙的思考，并表明了东方学者的观点和研究东方艺术的西方人的观点。印度的寺庙和它所带来的阐释挑战激发了处在不同时期或不同文化背景下的阐释者对艺术

的理解及解决办法。

章节安排的逻辑顺序

本书是从艺术家勒内·马格利特（René Magritte）的作品的多重阐释开始的。勒内·马格利特是20世纪的一位艺术家，他的绘画作品现在仍然很让人着迷。这一章主要是米歇尔·福柯（Michel Foucault）、苏丝·加布里克（Suzi Gablik）、艺术史专家、儿童、教师和博物馆向导对勒内·马格利特的毕生作品的许多不同的观点和看法。本章的目的在于介绍阐释的过程并表明任何人都能对有意义的作品进行有意义的思考。

第二章是对马奈的著名作品《快乐女神游乐场酒吧》（A Bar at Folies-Bergère）的探讨。这幅画在艺术史上有如此重要的地位是因为由它产生了如此多的艺术史专家的不同阐释。本章通过深入地研究一幅作品来表明同是艺术史学科的学者，对待同一件艺术品的阐释是如此地不同甚至是相互对立，同时也表明多重阐释比单一阐释有优势。

第三章的主题是有争议的艺术。近来在美国，艺术因为宗教、性、政治和种族问题引起了很多争议，这是本章的重点。本章详细地阐明了阐释和判断相互依赖的关系，也就是说，判断（关于作品价值的判断）是如何影响阐释（关于作品意义的判断）的，相反，对作品的不同阐释导致了不同的判断。

抽象画一直以来对艺术欣赏者来说都是一种挑战。第四章是关于当代抽象艺术作品简介和如何欣赏抽象艺术作品，并讨论了阐释和欣赏之间

的相互作用。

第五章着重应对远古和来自遥远的地方的艺术品和建筑的阐释，并表明学者如何来判断一件艺术品对创作它的人和第一次看到它的人意味着什么，还表明当代的观众是如何把过去的艺术品和他们现在的生活联系在一起的。

第六章我探讨了媒体对意义的影响。一件作品由什么创作出来，并且是怎样制作出来的，在很大程度上影响了它的意义及为何有这样的意义。摄影艺术是体现事物与思想之间相联系的媒介。

第七章是关于阐释者及可阐释的物品的一个集锦。其目的有三重：第一，表明阅读艺术品的阐释既有娱乐性又有启发性；第二，涵盖了各种通常在艺术课程中所没有的各种阐释看法和观点；第三，扩大阐释的范畴，将日常生活中有意义并颇有影响力的人工品也包括了进来。

本书是以一系列指导阐释者赋予艺术作品和人造制品意义的试验性的、非教条的原则作为结篇。这些原则对任何想要裁决相对立阐释的人也会有所帮助。而且这些原则在一到七章逐一出现，特点是贯穿在全书的引用中，例如“感情是阐释的向导”。

虽然本书以上述的逻辑顺序来安排，但你可以从任意一章开始阅读。第七章都是令人愉快的阐释性实例，每一个都可以单独欣赏。第八章是对整个阐释过程的原则的综述，也可以作为第一章而不是最后一章。假如你在某一章陷入困境，那么跳到下一章继续。如果某个阐释者或艺术家激起了你的好奇心，那么停下来去寻求更多关于这个人的信息，你会从中获得更多的启发。本书的写作意图是让你和与你共同的阐释见解的人走上愉快并富有意义的艺术阐释之路。

目 录

总序

致谢

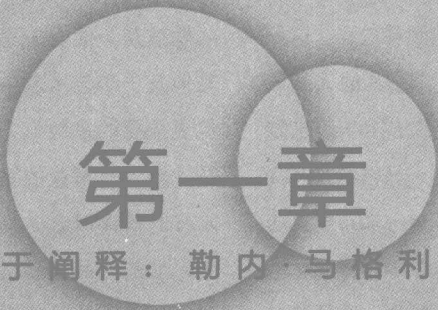
导论

第一章 关于阐释：勒内·马格利特	1
勒内·马格利特：《明信片》	2
大声的阐释	4
《明信片》如何与马格利特的其他作品保持一致	6
苏丝·加里布克笔下的马格利特	12
马格利特作品的其他学术性阐释	16
马格利特和普通阐释者	34
摘要和结论	38
第二章 艺术作品的多种阐释	41
爱德华·马奈	42
马奈的《草地上的午餐》	43
马奈的《奥林匹亚》	44
马奈的《快乐女神游乐场酒吧》	45
19世纪下半叶的巴黎	46
巴黎的剧场	46
酒吧里的女招待	48
镜子	48
酒吧	49
头戴大礼帽的男士	49
绘画形式	50
解读画中叙述的故事	51
结论	53

第三章 阐释与评判：关于有争议的艺术	56
宗教上有争议的艺术品：克里斯·奥弗里的作品《圣母玛丽亚》	57
有性争议的艺术：埃里克·费谢尔的绘画作品	63
有意识形态争议的艺术：诺曼·罗克韦尔的插图	67
有种族争议的艺术：凯勒·沃尔克和迈克·雷·查尔斯	73
凯勒·沃尔克	75
迈克尔·雷·查尔斯	76
争议的问题	77
结论	80
第四章 阐释与欣赏：抽象画	84
审美态度	85
抽象艺术作品概览	85
术语	85
历史	87
德库宁：两组《女人》组画	89
题材和《女人》的主题	92
肖恩·斯卡利绘画作品	95
一个意图受限制的词汇	95
对立物的关联	96
斯卡利的自传：自然的、审美的	98
欣赏并大声说出斯卡利的《白色长袍》	100
青少年的阐释	102
结论	102
第五章 阐释古代艺术和外国艺术	105
《诸神盛宴》的物质证据和解释	107
古代艺术和现实的联系：维米尔的绘画	112
从古代艺术中发掘新意义：高中生、卢卡斯·克拉纳赫、红衣主教阿尔布莱希特、圣徒哲罗姆和阿诺德·施瓦辛格	123
约翰·伯格对古代绘画的意识形态阐释	125

外国艺术	129
《在热那克普的达尔那寺院》	130
结论	136
 第六章 阐释与媒介：摄影	 138
选择性	140
瞬时性	146
可信度	149
莎丽·曼：《亲密家庭》	151
可信性与《亲密家庭》	152
瞬时性	153
选择性：主题和《亲密家庭》	153
选择性：形式和《亲密家庭》	157
结论	157
 第七章 阐释的范例	 159
爱德华·霍帕的绘画阐释	160
人物、事件、时间、地点、原因	161
马克·斯特兰德对爱德华·霍帕绘画的阐释	161
短篇故事《科德角之夜》，作者安·贝蒂	163
一首关于霍帕的《夜鹰》的诗，作者乔伊斯·卡洛尔·奥茨	167
《雨》的阐释：舞蹈设计和表演者贝伯·米勒	168
阐释与流行文化	173
大卫·卡里尔：加里·拉森漫画的美学鉴赏	173
斯鲍尔丁·格雷阐释“脏话”	175
“女孩、女孩、女孩”：麦当劳的一则电视广告	175
亨利·基卢、《小美人鱼》、《狮子王》和《阿拉丁》	178
对一座建筑的阐释	181
《在桌子上》：对桌子和餐具的阐释	182
外延、内涵和《滚石》杂志的封面	185
结论	187

第八章 艺术阐释的原则	189
艺术品总是关于某样东西	191
主题+媒介+形式+背景=意义	191
情感是阐释的向导	195
关于艺术品的描述、分析、解释、判断及理论化的行为是相互联系、相互依赖的	196
艺术品吸引了多层面的阐释，阐释的目标不是要得到一个单一、宏大、统一复合的阐释	197
任何作品都允许各种各样的阐释	199
艺术品的意义不局限于艺术家意向中想表现的东西	200
阐释不一定都正确，但或多或少具有合理性、让人信服、提供信息及启发思考	204
阐释意味着一种世界观	205
好的阐释更多的是谈论艺术品，而不是谈论阐释者自己	205
阐释的对象是艺术品，不是艺术家	206
部分地说，所有的艺术都是关于它所产生的那个世界的	206
部分地说，所有的艺术都是关于其他艺术的	207
好的阐释具有一致性、对应性及涵盖性	207
阐释艺术是一种既有个人性又有共同性的行为	209
某些阐释比其他阐释更好	212
阐释的资格最终由阐释者共同体决定，这个共同体具有自我更正能力	214
好的阐释激励我们看到我们自己，并继续去努力	214
注释	216
参考书目	227
关键词中英文对照	237

第一章

关于阐释：勒内·马格利特

第一章通过分析20世纪深受喜爱而且颇具影响力的超现实主义画家勒内·马格利特（1898—1967）的绘画来探究阐释的概念。本章及本书的前提是任何人都能够参与到关于艺术品的有意义的阐释性思考和讨论中去，并且多样阐释胜过单一阐释。

我从马格利特的作品入手，采用边思考边讲述的方法，让你融入建构一幅画的阐释过程。这一章也会在讨论马格利特的绘画时介绍其他人的一些看法，其中有重建思想史的著名法国学者米歇尔·福柯的一篇小短文、研究勒内·马格利特及其作品十年的当代美国艺术批评家苏丝·加布里克的分析、其他一些与加布里克的看法截然相反的学术观点，最后是小学生、中学生、大学生、教师和一个博物馆向导等普通人的一些看法。

· 阐释一件艺术品是为了让其更有意义

本章初步解答了一些基本问题：什么是阐释艺术？谁来阐释艺术？有必要阐释吗？什么是好的阐释？存在对一件艺术品的正确阐释吗？一件艺术品是否有不止一种可以让人接受的阐释？如果不止一种可以让人接受，那么所有阐释都一样好吗？在阐释过程中，艺术家的作用是什么？艺术家对自己的作品的阐释是不是最好的？谁来决定一种阐释是否被认可？正确的阐释是通用且永恒的吗？诸如此类的问题促成了本书的完成。

勒内·马格利特：《明信片》

勒内·马格利特1960年创作的《明信片》（图1）可以用来探究关于阐释问题，尤其是在

直接观察的基础上就可以回答的问题。《明信片》的选择是主观的却不是随意的：马格利特一千三百多幅绘画中的任意一件都可以用来激发阐释性思考。做出这个选择的部分原因是因为个人喜好。我们要选择愿意去阐释的而且我们想去花时间阐释的作品。此外，这幅画经常被复制，所以我们相信其他看过马格利特作品的人也认为《明信片》值得去思考。选择马格利特，而不是其他几千个艺术家中的一个，部分是因为爱好，但更重要的是教育方面的原因。马格利特表现的是比较容易解读的写实的现实主义，并能够激发阐释的模糊概念。马格利特总的来说比较吸引读者，他的作品容易引发阐释，他本人和我们生活在同一时期并且扎根于西方文化，因此对本书的大多数读者来说是可以接受的。

通过直接欣赏和思考《明信片》，任何人都可以回答很多这样的阐释性问题（比如我看到了什么？看的时候我的感觉是什么？对我个人来说有意义吗？）。一些问题通过看马格利特的其他作品就可以解答（跟艺术家的其他作品是否一致？）。一些问题需要别人来回答（是让人赞美还是让人厌恶的作品？为什么？）。历史研究会帮助解答其他一些问题（对艺术家来说这意味着什么？它出现在什么样的文化传统背景下？它对后来的艺术有影响吗？）。

从容地欣赏一下《明信片》（图1），自己来回答那些让你感兴趣的问题并想一下对你有何意义。你会选择阐释这幅画吗？你是否更愿意阐释马格利特的其他作品？（如果是这样，你会选择哪一幅，为什么？）假如你来阐释这幅画，可能怎么做？你会从哪里着手？然后干什么？在哪里停